

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 種子教師

成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：臺南市立官田國民中學

執行教師：林武成 教師

輔導單位：南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺南市立官田國民中學		
授課教師	臺南市官田區隆林路60號		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☒ 國一 ☒ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
高中課程類型	☐ 多元選修 ☐ 加深加廣 ☐ 其他 _ _ _ _ _		
班級數	4班	學生數	100名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	書寫膠片印記
操作構面 (可複選)	☒ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	☒ 特別聚焦：A6.生命 (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及：A11.科技、B12.責任消費及生產 (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。

全新課程說明	課程設計創意作法： 1.延續「廢膠片再創作」課程美感經驗，教學生個人生命中值得回憶有感的老照片複印於 A4尺寸膠片上，作為下學期美感創作材料。 2.學生製作個人色票，教師透過典範作品啟發學生創作動機，引領學生嘗試練習色彩與線性、塊面、肌理等多元表現技法的質感與心理情緒感受。 3.學生在複印影像膠片上，運用多元色彩以塗鴉形式與影像對話。		
一、課綱核心素養（請勾選符合項目）			
A.自主行動	■A1.身心素質與自我精進 □ A2.系統思考與解決問題 □ A3.規劃執行與創新應變		
B.溝通互動	■ B1.符號運用與溝通表達 □ B2.科技資訊與媒體素養 □ B3.藝術涵養與美感素養		
C.社會參與	□ C1.道德實踐與公民意識 □ C2.人際關係與團隊合作 ■ C3.多元文化與國際理解		
二、學生先修科目或先備能力（300字左右）			
* 先修科目：			
* 先備能力：			
1.學生已具備基本色彩知能。			
2.學生在上學期「膠片再創新生命」課程，已具備操作構成構面的經驗。			
三、課程概述（300字左右）			
延續上學期「廢棄膠片再創作」創新課程，嘗試在膠片上以多元表現手法進行色彩與質感表現的可能性探索。 課程首先複習過去所學色彩知能，製作個人色票。接著一系列從線性、塊面、肌理的可能性多元表現練習，最後複印與個人生命重要圖像膠片上，進行日記式的多元表現對，圖像色彩質感之間的對話創作。並以九宮格曼陀羅思考法分析作品內容完成創作自敘。			
四、課程目標			
美感觀察	色彩的配色與心理感知		
美感技術	配色、塗布、拼貼		
美感概念	色彩與質感		
其他美感目標			
五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）			
週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	9月	色彩與線性	1以德國 漢斯·哈同（Hans Hartung）作品為例，說明書寫性線條的表現與色彩的關係。 1書寫：教師提供多元媒材：蠟筆、壓克力、 2刻痕：筆刀、鐵針、鐵釘等工具。

			3.請學生探索在透明膠片進行書寫性線條的多元表現與色彩關係。
2	10月	色彩與塊面	1.色塊的表現魅力介紹：蒙德里安、巴尼特紐曼、法蘭克.史帖拉等人的作品。 2.請學生利用平塗、卡點西德（透明、不透明）、和紙膠帶 探索色塊之間色彩面積與邊緣（直、曲、不規則）的關係
3	10月	色彩與肌理	1.巴尼特紐曼、帕洛克、當代藝術作品。 2.請學生利用厚塗筆觸、拓印、滴流、打底劑等多元表現探索肌理與色彩關係。
4-6	10月	透 明 膠 片 創 作	1.延續上學期廢棄膠片逐格動畫創作美感經驗，（教師事先將學生帶來之懷舊照片複印於透明膠面上） 2.教師適時引領學生藉由色彩與線性、塊面、肌理等練習經驗，結合個人經驗影像，於膠片上進行創作。 3.以九宮格曼陀羅思考法分析作品。
六、預期成果			
1體驗色彩與多元表現手法的關係。 2嘗試在複印膠片基底材上進行多元媒材的創作應用。 3結合個人成長圖像，進行日記方式的紀錄創作，以提升創意思維與實作創造力。			
七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）			
1.Hugh Honour, John Fleming 著，吳介禎等譯，《世界藝術史》，台北：木馬文化，2001。 2.Cindy Nemser 著，徐洵蔚譯，《藝術對話：與十五位女性藝術家的訪談》，台北：遠流，1998。			
八、教學資源			
1.漢寶德，《如何培養美感》（臺北市：聯經出版，2010年） 2.教育部美感與設計課程創新計畫官網 https://aade.project.edu.tw/what_is_aesthetics/ 3.台南藝術大學實驗動畫課程「膠片創作的動畫成果」。https://drive.google.com/drive/folders/1jWA5OOkEi2S5WbvEtMKseiDDec8osiNR			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形：無。

二、課程執行紀錄

課堂 1：色彩與線性0320

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

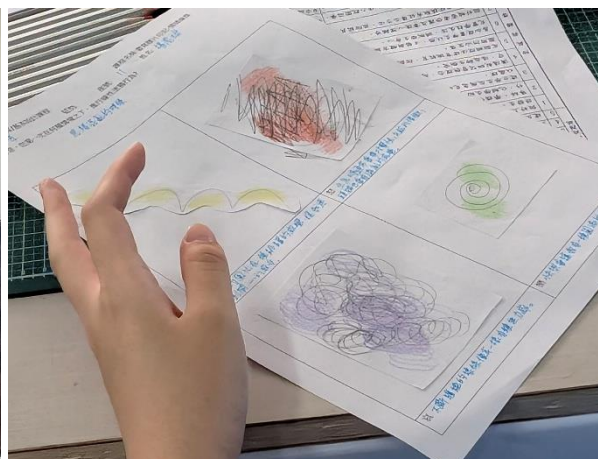
1. 以德國 漢斯·哈同 (Hans Hartung) 作品為例，說明書寫性線條的表現的可能性
2. 引領學生分析作品中線條清晰、模糊感受。
3. 連結喜怒哀樂分析作品中的線條詮釋可能，並說出其感受。
4. 引領學生完成學習單：書寫膠片印記-情緒線條。

C 課程關鍵思考：

1. 從傳統水墨「筆情墨趣」思考線條表現情緒的可能性。
2. 連結情緒的生理 (心跳) 或行為意識狀態。
3. 連結情緒當下的感受。

課堂 2 色彩與線性

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 在線性情緒探索之後，再次以德國 漢斯·哈同（Hans Hartung）作品為例，說明書寫線條的表現與色彩的關係。
2. 引領學生運用主觀色彩的觀念來詮釋情緒線條。

C 課程關鍵思考：

1. 善用上學期我的情緒色彩小動畫主觀色彩經驗。
2. 思考色彩的表現可以是線性或塊面。

課堂3 色彩與肌理：工具與線性

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 再度以哈同（Hans Hartung）作品為例，說明書寫工具與性線條的表現與色彩的關係

2. 請學生練習工具：砂紙、刮刀、雕刻刀、鋼印模、後鈕、夾子、小螺絲等工具，在印照片的透明膠片，進行刮、磨、點等方法，探索工具線性與膠片圖像的關係。。

C 課程關鍵思考：

- 1.探索工具在膠片輕重力量所造成的刻痕印記表現的可能性。
- 2.正反面膠面刻痕是否有不同的視覺效果。
- 3.想像/思考透過工具的操作，這些線性與圖像之間的連結寓意。

課堂 4 色彩與肌理：工具與線性、色彩

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.延續這些線性與圖像的連結，利用壓克力色彩筆在膠片正反塗佈、疊刷的可能性。

C 課程關鍵思考：

色彩的運用除了線性、色塊之外，是否可以探索以幾何、塗鴉或符號來詮釋與圖像的連結關係。

課堂5 色彩與肌理：綜合工具、線性、色彩的象徵

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.經過工具刮磨點與色彩的塗佈之後，請紀錄最有感的面貌所使用的工具、顏色與象徵意義。

C 課程關鍵思考：

- 1.思考連結圖像、線性、色彩關係，如何詮釋所欲詮釋內容視的視覺化。

課堂 6 透明膠片創作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.延續上學期廢棄膠片逐格動畫創作美感經驗，（教師事先將學生帶來之懷舊照片複印於透明膠面上）
- 2.教師適時引領學生藉由色彩與線性、塊面、肌理等練習經驗，結合個人經驗影像，於膠片上進行創作。
- 3.膠片創作理念：說明圖像內容、表現形式、作品所要傳達訊息與作品命名。

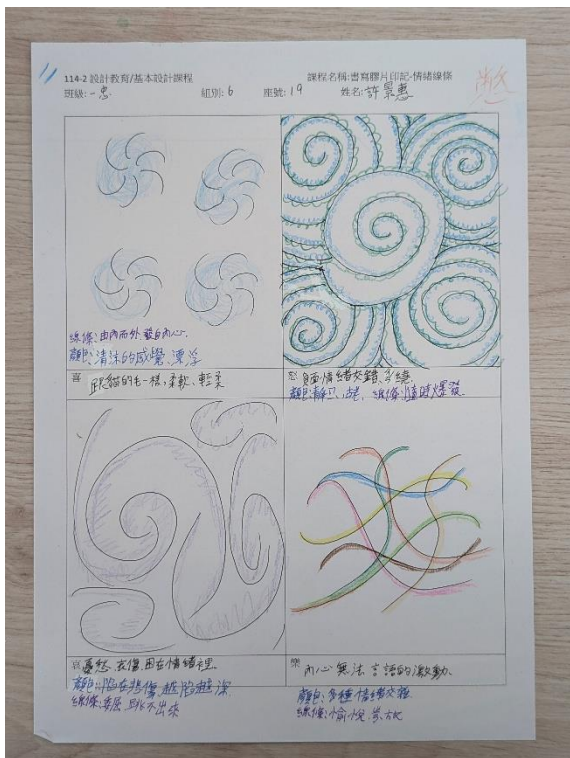
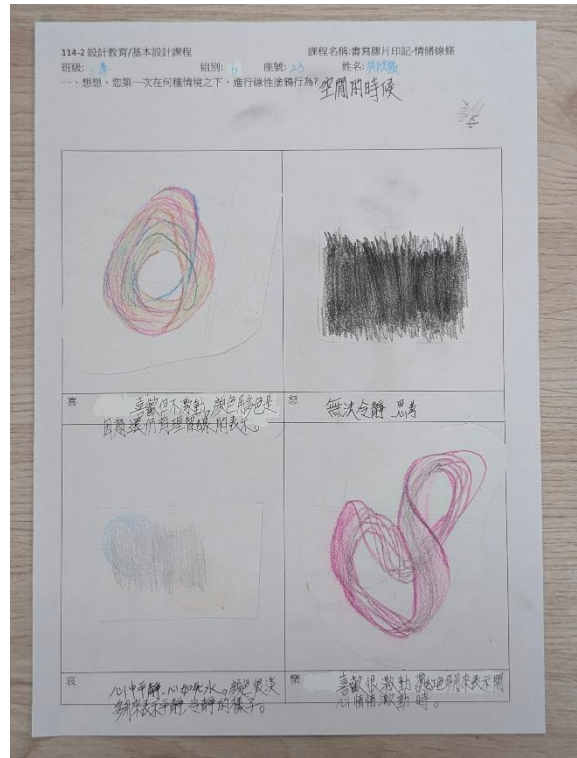
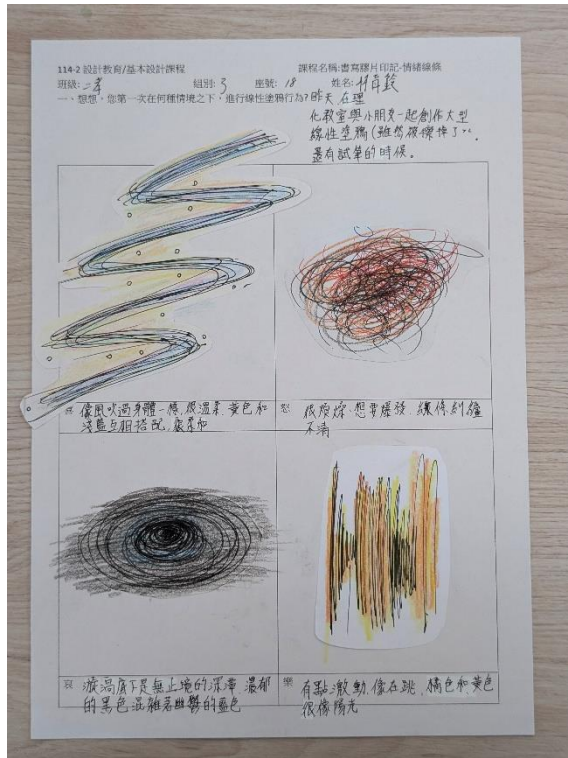
C 課程關鍵思考：

- 1.說明圖像的客觀與主觀描述。
- 2.提醒學生連結之前探索經驗，條列式描述表現形式。
3. 根據圖像內容與表現形式，撰寫創作理念與題目命名。

三、 教學觀察與反思

- 1.關於線條的情緒關係，在老師舉例引領之下，學生能連結個人經驗清楚表達：線條的清晰與模糊的情緒感受。對於喜怒哀樂的線性表現，容易出現喜悅與快樂無法明顯分出。教師必須適時地解釋兩者在心裡或生理表現的差異，並舉例說明，例如：看見溫馨畫面的喜悅與重樂透的興奮程度上是不一樣，心跳也有不同，透過說明之後，大部分學生能理解。
- 2.對於工具與線性關係，砂紙磨痕對於圖像的消失，學生有強烈的消逝感受。但是部分學生（調皮）似乎不受控制，使用刮刀，將以影像刮除。
- 3.膠片圖像創作中，色彩的使用上，學生過於習慣塗佈色彩，這與過去學習經驗有關，教師必須說明以膠片圖像創作的目的是與圖像對話，並用是適合於膠片上產生之印痕為形式，請勿將他視為水彩畫，全面塗上色彩。是有意義的塗布色彩。
- 4.綜合本次課程，從線性的情緒線條練習、再加入色彩（紙本、色鉛筆、鉛筆）。然後轉換工具與基底材膠片探索在膠片上的線性與色彩表現，最後以最重要的圖像對話，進行創作。過程中充滿許多的可能性，也看見學生樂於嘗試，是一次成功的課程設計。值得未來持續進行操作並做滾動式修正。

四、學生學習心得與成果

情緒線條練習

膠片上工具/線條/色彩練習

114-2 設計教育/基本設計課程 課程名稱:書寫轉印記-圖像膠片創作
 班級: 八孝 組別: 座號: 11 姓名: 楊秀琳

膠片創作理念:

一、圖像內容

1. 客觀描述圖像內容。

圖中有一對夫妻兩個小孩。

2. 主觀說明圖像關係(情感、記憶等感受)。

小時候一家人貼在一起拍照,爸爸媽媽,姐姐自己。選擇這張照片是因為圖中呈現幸福真摯的畫面,其中對父親的記憶越來越模糊。再次好好的看著這張照片滑起了思念的淚水。

二、表現形式說明使用哪一種工具產出線條、色彩表現出某種情緒、狀態或氛圍。

1. 殘缺以透氣的圓圈加上紅色顏色環圈,表現出思緒混亂、生死的狀態,在右上和左下的位置有著以現在的視角來回憶的感受。
2. 磨砂畫在爸爸的脸和身體,顯示記憶模糊不清的樣子,連在照片的外框也有對以前一家人在一起時模糊的印象。
3. 橘色和黃色的塗塊在我和姐姐的脸上代表真摯的時候。黃色塗在爸爸的臉和手指還有媽媽的臉代表那時開心的樣子。
4. 紫色環圈的線條連在彼此靠近的地方代表幸福真摯的意見。
5. 藍色的點點在外框周圍,代表眼淚的樣子。

三、根據一、二主要傳達訊息與作品命名。

命名: 我們以前

小時候我們和爸爸媽媽住,那時的記憶現在回想起來都是美好幸福。那時在房間我和姐姐被爸爸媽媽夾在中間,大家貼的緊緊的,彼此的心也緊緊的貼在一起。但人生無常,經過大約十年的時間,我們長大了,但已經不是那個人了。姐走了,以後的照片也不會再出現爸爸。在這段時間多麼懷念著和姐姐到了這一刻,照片再次回想以前的時光,是那麼的真摯,自己的性格也從開朗的樣子變成了敏感,安靜的性格,再次回想以前的時光,心中滑起了淚水。

114-2 設計教育/基本設計課程 課程名稱:書寫轉印記-圖像膠片創作
 班級: 七孝 組別: 3 座號: 3 姓名: 趙漢林

膠片創作理念:

一、圖像內容

1. 客觀描述圖像內容。

一位國中生畢業時拿到獎狀的照片。

2. 主觀說明圖像關係(情感、記憶等感受)。

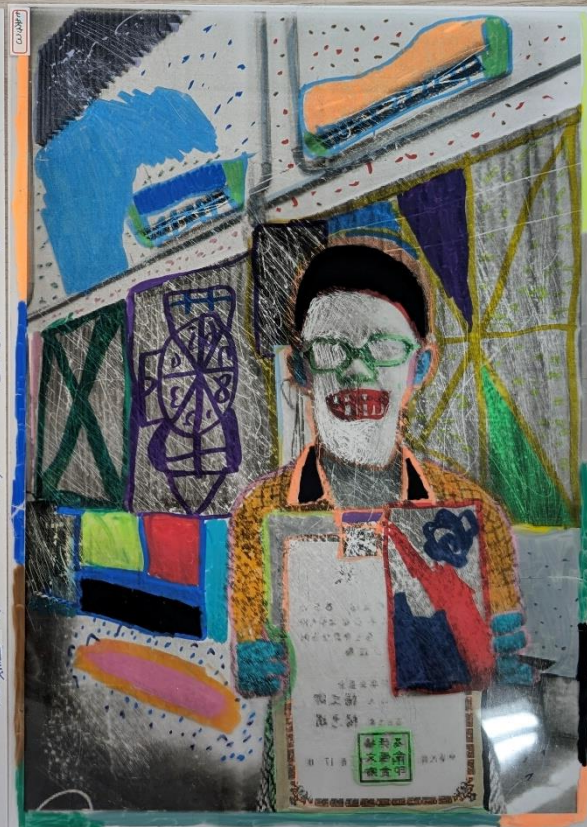
我在我第一次的國中畢業典禮時,覺得很愉快,開心又有捨不得的心。雖然我現在已經國中了,但是在那個時候是我生中最開心的事情之一,我一輩子都不會忘記那一次的畢業典禮。

二、表現形式說明使用哪一種工具產出線條、色彩表現出某種情緒、狀態或氛圍。

我用鋼筆在水泥和石板上把窗戶和周圍的設施畫得很細,代表我已經從國小升上了國中,我已經從那裡離開了,再離我門前把地板的其中一個地方給刮乾淨,代表著我在那裡把一些土地的一些記憶給抹去。之後就是我的臉,我用鋼筆和蠟筆把我的臉給刮乾淨了,再壓上畫畫上我的臉,代表著雖然我已經離開那裡了,但是我的記憶會永遠的留在畢業典禮的,然後把他們的設施畫上,代表著那是我生中最開心的事情之一,畫出的顏色偏藍色,因為我很喜歡藍色,代表著我對未來的憧憬。

三、根據一、二主要傳達訊息與作品命名。

我將這幅畫取名為紀念,因為這張照片是我在畢業典禮時頒發獎狀時拍的,因為在當時在畢業典禮上時,心情難免會感到傷心和捨不得,但是拿到獎狀的時候我卻很开心,在這一年的小學中,我好好的珍惜這時光,所以當時我的心情並沒有後悔。雖然這件事情已經變成記憶了,但是我還是會記得那畢業典禮的心情和感受,然後用這幅畫來表達當時的快樂,所以我會把這幅畫取名為紀念,是因為這是我生中最開心的紀念之一。

114-2 設計教育/基本設計課程 課程名稱:書寫膠印記-圖像膠片創作
 班級:二一 組別:四 座號:21 姓名:陳瑞傑

膠片創作理念:

一、圖像內容

1. 客觀描述圖像內容。

有一個人能很開心。

2. 主觀說明圖像關係(情感、記憶等感受)。

不記得當時在什麼地方，但記得當時是我第一次參加畢業典禮，雖然要和朋友道別了，但那一天是我第一次感受到自己成長了，也是我第一次對自己的未來感到期待與迷茫，所以我很開心，為自己的成長感到開心，也為自己的未來感到期待與迷茫。

二、表現形式說明使用哪一種工具產出線條、色彩表現出某種情緒、狀態或氛圍。

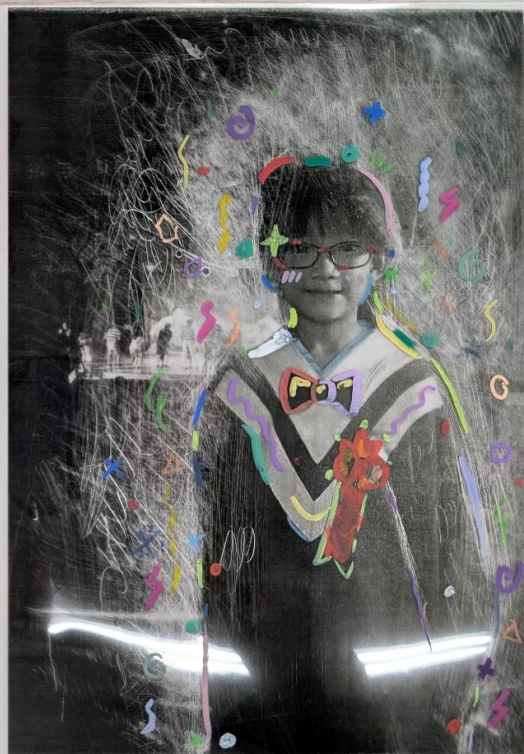
1. 沙紙:把人物周圍畫得不清楚，表現出模糊的記憶。

2. 兩端筆:用不同顏色、線條、形狀，表現出人物開心的情緒。

三、根據一、二主要傳達訊息與作品命名。

用沙紙把人物周圍畫得不清楚，表示出模糊的記憶，但記得是第一次參加畢業典禮，用兩端筆畫出不同顏色、線條、形狀，表現出當時我第一次感受到自己成長了，也是我第一次對自己的未來感到期待與迷茫。

作品名:第一次的畢業典禮

114-2 設計教育/基本設計課程 課程名稱:書寫膠印記-圖像膠片創作
 班級:一考 組別:1 座號:19 姓名:賴家恩

膠片創作理念:

一、圖像內容

1. 客觀描述圖像內容。

刮一臺車子

2. 主觀說明圖像關係(情感、記憶等感受)。

這臺車子已經陪我們一家10-20年了，雖然小客車已經淘汰了，剩下小貨車還在，小客車它承載了我們一家的喜怒哀樂等情緒。

二、表現形式說明使用哪一種工具產出線條、色彩表現出某種情緒、狀態或氛圍。

1. 背景是用砂紙磨出模糊的線條加上一些灰色、黑色和白色帶出已逝去的氛圍。

2. 小客車用土銀大圓的顏色填在它身上有喜怒哀樂加上一些用刮刀刮出來的線條，有直線代表性銀的線條情緒，有藍色加上玻璃的線條代表傷心，腦子很亂的狀態，有少數紅色點點代表有所收帶點生氣的情緒，但愉快的情緒較多。

3. 小貨車比較少使用，所以記憶可能較不清楚，用砂紙小磨，但還是有情緒，用藍色加上點點代表很平淡的氣氛，綠色黃色代表有時有快樂在它身上，紅色代表生氣加上煩惱的線條，相較於小客車情緒、記憶較不明顯。

三、根據一、二主要傳達訊息與作品命名。

我會將這張作品命名為「喜怒哀樂」

從外表看可能只是兩臺車子，但對我而言，雖然小客車已經淘汰了，但從我出生到國小五年級都是它陪我上下課，有時可能還到生活的小客車而生氣，但坐上這臺口氣的車就消失了，它就像一位陪伴我的喜怒哀樂全部包容，毫無保留的包容。

小貨車較於小客車的承載的情緒較少，因為在它身上使用的次數較少，所以我用較淡的顏色來用，代表情緒若有若無的感覺。

